

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN

Journal homepage: <https://cajad.centralasianstudies.org>

Французская Живопись XIX - XX вв

Анри Матисс

Наил Шарифович Бахадиров

Гулистанский государственный университет

Аннотация: О жизни и творчестве выдающегося художника – фовиста Анри Матисса, наиболее яркого представителя художественного направления «фовизм». Направления, сыгравшего великую роль в истории западноевропейского искусства.

Имена представителей авангарда начала XX столетия появились на страницах учебников и хрестоматий по истории новейшего искусства. Но, сделавшись классикой, произведения новаторов не утратили своей действенности..

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24-Sep-2023

Received in revised form 30 Oct

Accepted 16 Dec-2023

Available online 13-Dec-2023

Ключевые слова: Анри Матисс, фовизм, Поль Сезанн, рисунок, авангард, натюрморт, Эрмитаж, С.Щукин, И.Морозов, П.Гоген, В.Ван-Гог, Ж.Сёра, П.Синьяк, П.Пикассо, панно, краски, палитра.

Ни один музей мира не располагает такой коллекцией бесценных работ А.Матисса, нежели государственный Эрмитаж и музей им.А.С.Пушкина.

Этим замечательным собранием Россия обязана русским образованным меценатам: С.И. Щукину и И.А.Морозову. Русские купцы первыми распознали талант художника (как вспоминает Ф.Шаляпин в своей книге «Маска и душа»), широкая публика называла их «самодурами», которые покупали произведения неизвестных в ту пору авторов.

Благодаря щедрости С.Ив. Щукина, самого смелого и дальновидного коллекционера Матисса, талант последнего развивался не ощущая нужды и в 1911 году, когда художник побывал в Москве, после чего знаменитая Розовая гостиная в щукинском особняке ипреобразилась в «райский сад» Матисса.

Творчество А.Матисса развивалось и приобретало самостоятельность на фоне уже уходящего импрессионизма и становления таких мастеров, как Ж.Сёра, П.Синьяк, П.Гоген, В.Ван-Гог и великий П.Сезанн.

Новое с трудом обрело признание. Молодой Матисс испытал на себе все влияние новых веяний Парижа: «Вначале моя живопись придерживалась тёмной гаммы мастеров, которые я изучал в Лувре. Затем моя палитра проясняется. Влияние импрессионистов,

E-mail address: editor@centralasianstudies.org

(ISSN: 2660-6844). Hosting by Central Asian Studies. All rights reserved..

неоимпрессионистов Сезанн и художники Востока». Осенний Салон 1905 года сделал Матисса центром внимания художественной столицы искусств. Он стал лидером направления, которое стало называться «Фовизмом» (Дикие или хищники) по определению Луи Воксея. Хотя фовизм и представлялся цельным художественным направлением, жизнь его оказалась недолговечной. Прошумев впервые в 1905 году, он уже в 1907 году начал терять своих последователей. И всё-таки роль сыгранная фовизмом в истории западноевропейского искусства очень велика. Он объединил плеяду живописцев, каждый из которых обладая мощным колористическим дарованием раскрылся неожиданно и ярко. Продолжая работу импрессионистов и постимпрессионистов по раскрепощению цвета, Матисс, Дерен, Вламинк, Ван Донген и другие художники этого круга, что на простейших, динамически усиленных красочных аккордах можно строить эффект целой картины. Наиболее выдающийся представитель этого течения Анри Матисс скажет: «Фовизм был для меня испытанием средств. Поместить рядом голубой, красный, зелёный, соединить их экспрессивно и структурно было результатом внутренней потребности».

Известно, что Матисс серьёзно занимался музыкой, брал уроки игры на скрипке. Многие полотна художника связаны с искусством звуков – «Урок музыки», «Интерьер со скрипкой», «Лютня». Двумя полотнами – «Танец» и «Музыка» - располагает собрание Эрмитажа. В своих суждениях о живописи, о творческом процессе, о средствах выразительности, Матисс часто обращается к музыкальным терминам и сравнениям. Прослеживается глубокая связь творчества Матисса с музыкой. Её можно проследить в стилевом единстве его произведений с теми или иными музыкальными течениями и сочинениями.

Произведения Дебюсси начали сравнивать с живописью Моне, Писсарро, Сислей. Критики анализируя его творчество отмечали импрессионизм «звуковых пятен» композитора, подчёркивали интеграцию искусств. Матисса очень органично сопоставлять с великим Дебюсси, который произвёл революцию в оркестровой и фортепианной технике. Он оперирует гармонией как краской. Ощущение цвета и света у Дебюсси почти зримы. Новые, необычные средства, которые он применял открыли новую страницу в истории музыки и картины Матисса – «Вид Коллиура» (1906), «Дама на террасе» (1906), можно сопоставить с музыкой «Моря», «Ноктюрнов» и «Игр» Дебюсси.

Одним из старейших жанров в живописи является натюрморт. Этот камерный жанр у больших мастеров является подлинным искусством.

Натюрморт с удачным подбором предметов, которые живут и взаимодействуют, передают эпоху, настроение, вызывает широкие ассоциации. Наиболее ранние холсты А. Матисса в Эрмитаже – группа натюрмортов раскрывающих отход от трёхмерности и светотеневой трактовки. Картины: «Синий горшок и лимон» (1897), «Фрукты и кофейник» (1898), «Посуда на столе» (1900), наконец, в «Посуде и фруктах» (1901) цвет- господин в живописи, сочный и крепкий.

Монументальные композиции с одним основным цветом можно сравнить с концертом для сольного инструмента с оркестром: «Красная комната», «Разговор», «Семейный портрет», «Танец» и «Музыка». Без них любое рассмотрение матиссовского искусства не будет по-настоящему состоятельным.

Наиболее мощным финалом не только матиссовской, но и всей французской живописи, связанной фовизмом, явились «Танец» и «Музыка». В каждом из двух панно Матисс обратился к избитым темам как в искусстве старых мастеров, так и в особенности у его предшественников и современников чье творчество развивалось в пределах символизма и модерна. «Средства выражения, - писал Матисс,- должны вытекать из темперамента художника. Он должен обладать той простотой духа, которая позволяет ему думать, что он писал лишь то, что видел...Люди, которые стилизуют сознательно, отдаляются от натуры, далеки от истины. Рассуждая, художник должен отдавать себе отчет в том, что его картина – условность, но, когда он пишет, им должно владеть чувство, что он копирует натуру....яркие краски и способ их нанесения на холст – результат стремления просто выразить чувство натуры. Сложность заключается в том, что дать цвету полную свободу ещё не означает решения всей задачи создания картины. Краски нужно привести к гармонии не нивелируя их»

Матиссовский «Танец» можно принять за карикатуру на танцевальные изображения модерна – настолько своим вихревым динамизмом отличается от изящных танцев Дени и других живописцев.

Оба панно были написаны для шукинского особняка в Москве – «Танец» в 1910 году. «Жизнь и ритм» - так определил танец Матисс. Космическая тема - союз земли и неба – решается у Матисса, преломляясь через тему человека. Краски, которыми они написаны, сгущены и упрощены. «Танец» и «Музыка» приобретают глубокий смысл только вместе. «Музыка» настолько же статична, насколько динамичен «Танец».

С именем А.Матисса связана целая эпоха в истории европейского искусства. Пабло Пикассо охарактеризовал творчество своего соперника одной фразой: «Матисс всегда был единственным и неповторимым. То как он работает цветом, похоже на чудо, Матисс настоящий волшебник». Очень чёткое и поэтичное высказывание Луи Арагона: «Он поставил перед всеми будущими художниками задачу изобретать, непрерывно обновлять живопись, и именно это требование сделало зарю нашего века эрой новой живописи». Гений Матисса создавал славу Эрмитажа, полотна которого оказывали большое влияние на развитие западноевропейской живописи.

Эрмитажное собрание, конечно, не раскрывает всю сложность художественной культуры современности. Здесь представлены не все крупные имена, но крупнейшие – Матисс и Пикассо – сверкают очень ярко.

Имена представителей авангарда начала 20-го столетия теперь стали классикой. Завоевания в области цвета и формы давались ценой отказа от многих художественных ценностей. Искусство становилось всё более субъективным. Существует мнение, что новаторы от живописи не знали теории изобразительного искусства, работая интуитивно. Однако даже самые необычные творческие достижения вовсе не плоды отрицания научного знания. Роль интуиции тут сильно переоценена, и все новые направления в изобразительном искусстве были результатом анализа вещей. Если проследить творческие пути известных художников XIX – XX веков, то можно доказать, что в их жизни было место науке. (К.С.)

Список литературы:

1. Костеневич А. Французская живопись XIX - начала XX века в Эрмитаже, Л., 1978
2. Сперлинг Х. «Матисс» М., Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2011
3. Салимова К. Матисс: «Наука или интуиция» статья, 2021, С